TELA SONORA

CINÉ-CONCERT

6 FILMS D'ANIMATION BRÉSILIENS

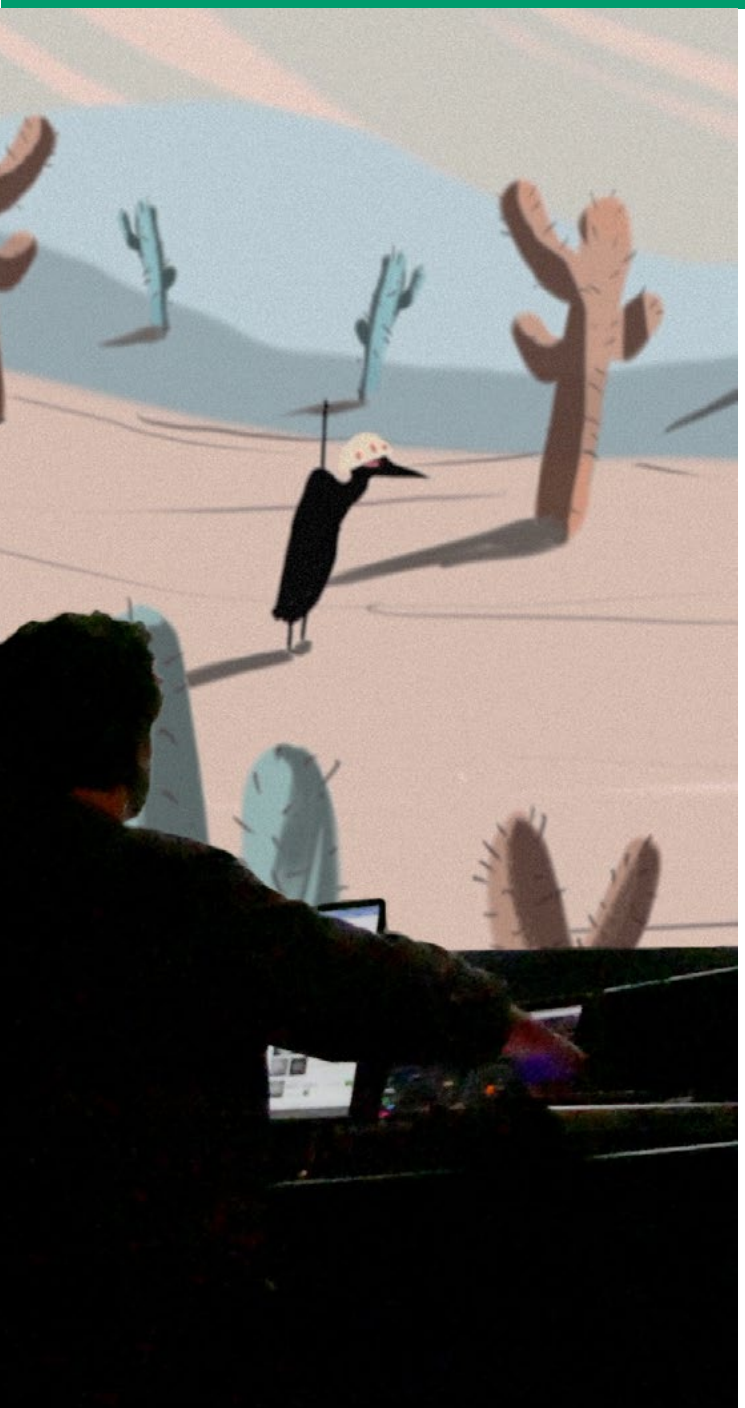
DOSSIER ARTISTIQUE

ARFI Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire

TELA SONORA - CINÉ-CONCERT

6 films d'animation brésiliens :
- A partir de 6 ans : 4 films, 42 min
- A partir de 10 ans : entre 4 et 6 films, de 52 à 75 min

Les films :
- O Malabarista (Iuri Moreno, 11 min),
- Caminho dos Gigantes (Alois di Leo, 12 min).
- Plantae (Guilherme Gehr, 10 min, 2017)
- Meow (Marcos Magalhães, 8 min, 1981)
- Guida (Rosana Urbes, 11 min, 2014)
- Faroeste, um Autêntico Western (Wesley Rodrigues, 19 min, 2013)



Création lors de la tournée Tela Sonora Brazil 2024. Tournée financée par l'ambassade de France au Brésil et l'institut Français / Ville de Lyon, avec le soutien des Alliances Françaises au Brésil).

Tela Sonora est un ciné-concert inédit autour de 6 courts-métrages d'animation brésiliens. Le travail de composition a été réalisé par Xavier Garcia et Jérôme Lopez, réunissant musique électronique et musique contemporaine, incorporant des éléments issus de recherches sonores, en connexion avec des chants indigènes, ainsi que des enregistrements de terrain issus de collections sonores (MEG, Genève) ou réalisés lors des dernières tournées des artistes dans le pays. Xavier et Jérôme sont membres du collectif français ARFI, connu depuis les années 80 pour revitaliser le concept de ciné-concert en France et à l'étranger.

Distribution

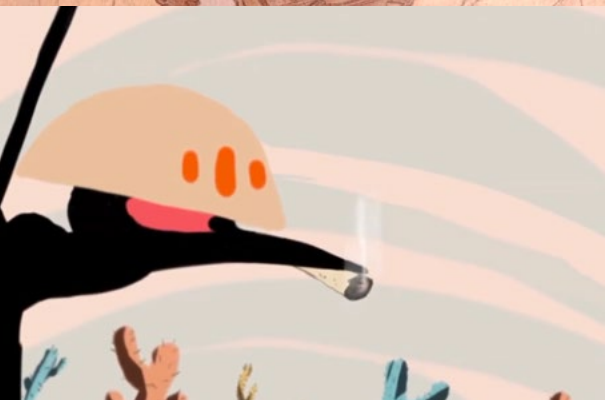
Jérôme Lopez, Xavier Garcia : laptop, traitements

L'ARFI ET LE BRÉSIL

Il y a déjà une "histoire" entre l'ARFI et le Brésil : Jérôme Lopez et Xavier Garcia y sont déjà intervenus plusieurs fois pour des séries de ciné-concerts, ateliers participatifs et création in situ.

En mai 2022, des ateliers de créations participatives accompagnent la première tournée (avec les film Metropolis de Fritz Lang et Steamboat de Buster Keaton) à Rio, Niteroi, Curitiba, Campo Grande, Manaus. La tournée a été marquée des salles combles, des retours très positifs et un investissement hors du commun de la part des participants aux actions de médiation (Vidéo-mallette, Smartfaust) (Tournée organisée par les Alliances Françaises au Brésil, avec le soutien financier l'Institut Français et la Ville de Lyon).

Des liens sont créés avec des réalisateurs et professionels du cinéma d'animation. Ils ont permis en juin et juillet 2024 de créer un ciné-concert entièrement basé sur 4 films d'animation brésiliens (ainsi que plusieurs ateliers Vidéo-mallettes). Des temps partagés avec les publics et professionnels toujours aussi intenses et riches à Niteroi, Ouro Preto, Recife et Rio.



LES FILMS

O Malabarista (Iuri Moreno, 11 min, 2018, dès 6 ans)
Dans le tumulte de la ville et des regards fuyants, un jongleur fait danser des balles : le geste, fragile et précis, devient une poésie muette. Avec grâce et liberté, il transforme l'ordinaire, rappelant que même au milieu du béton, un peu de magie peut surgir.

VIDÉO

Caminho dos Gigantes (Alois di Leo, 12 min, 2016, dès 6 ans)
Dans une forêt d'arbres gigantesques, Oquirá, une fillette indigène de six ans, défie son destin pour comprendre le cycle de la vie. Ce court métrage d'animation poétique explore la relation profonde entre l'humanité et la nature, illustrant la quête d'une enfant pour saisir les mystères de l'existence.

VIDÉO

Plantae (Guilherme Gehr, 10 min, 2017, dès 6 ans)
En abattant un grand arbre au coeur de la forêt amazonienne, un bûcheron est témoin d'une réaction inattendue de la nature. Une réflexion sur les conséquences irréversibles de la déforestation et sur la soumission lamentable des humains face aux autres êtres de la Terre.

VIDÉO

Meow (Marcos Magalhães, 8 min, 1981, dès 6 ans)
Un chat de rue se retrouve sans lait et souffre d'effets secondaires après avoir été persuadé de boire un certain soda, devenant ainsi une victime improbable de la mondialisation.

VIDÉO

Guida (Rosana Urbes, 11 min, 2014, dès 10 ans)
Guida, une douce dame qui travaille depuis 30 ans comme a chiviste au Tribunal de la ville, voit sa routine ennuyeuse modifiée lorsqu'elle tombe sur une annonce pour des cours de modèle vivant dans un centre culturel. À travers la sensibilité créative du personnage, une réflexion est proposée sur la reprise de l'inspiration artistique, l'art comme agent de transformation et le concept de la beauté.

VIDÉO

Faroeste : Um Autêntico Western (Wesley Rodrigues, 19 min, 2013, dès 10 ans)
Le vautour Maverick voit sa famille se faire assassiner alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Habitué à la violence depuis son enfance, il devient à l'âge adulte le chef d'un gang criminel, semant la terreur partout où il passe.

VIDÉO

FICHE TECHNIQUE

IMAGE

- Un écran de taille adaptée au lieu. Le plus grand possible
- Un vidéo projecteur de puissance adaptée au lieu
- Une liaison HDMI (depuis le plateau vers le vidéo projecteur) (nous diffusion l'image depuis nos ordinateurs)

SON

- Une « façade » adaptée au lieu
- Nous fournissons un signal stéréo (2 XLR) depuis notre console audio
- 2 petits moniteurs Audio auto amplifiés. Ils seront contrôlés depuis notre console.

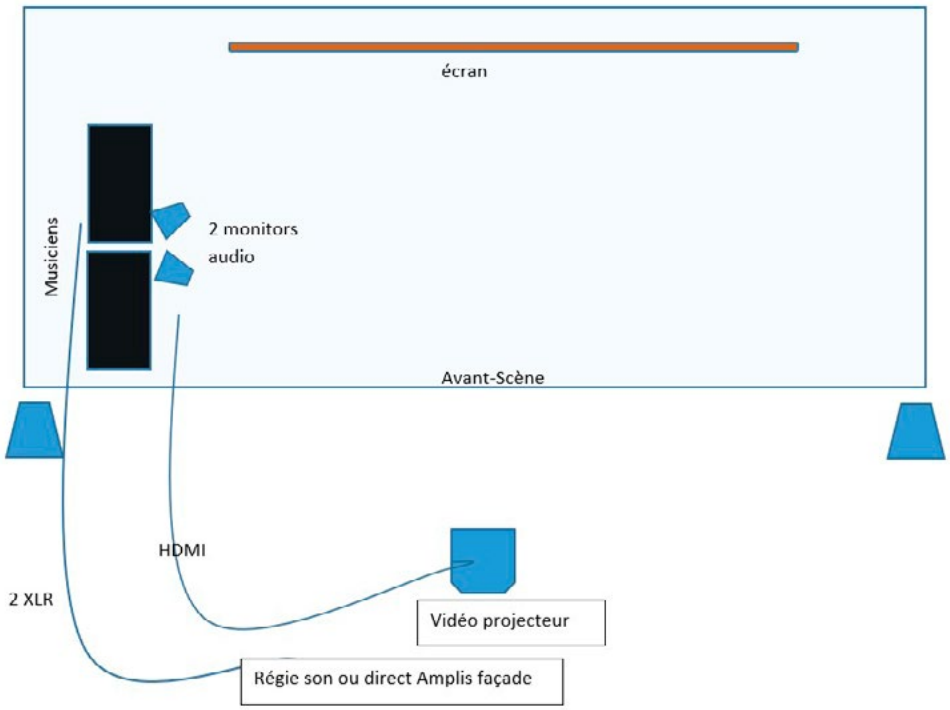
PLATEAU

- Une table (plateau sur pieds) de 2m X 0,6 m à 0,70m de hauteur.
- 2 chaises noires
- Nous nous installons sur le côté de l'écran à environ 2 mètres en profondeur de celui-ci.
- Nous nous installons indiffèrent à gauche ou à droite de l'écran. Faire en fonction du lieu.

ELECTRICITÉ

- Une alimentation électrique 200V au niveau de notre table.

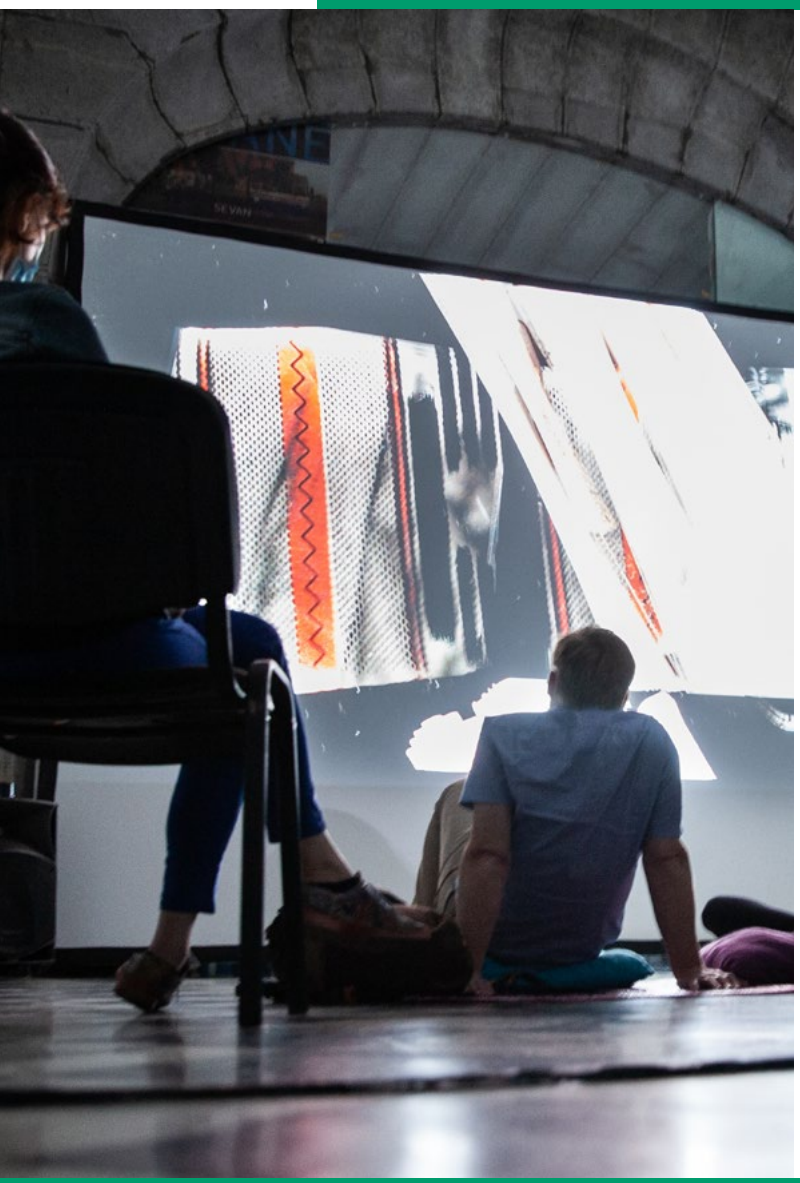
PLAN de SCENE



ATELIERS PARTICIPATIFS / ACTION CULTURELLE

VIDÉO-MALLETTE (JÉRÔME LOPEZ)

La vidéo-mallette propose tant sur le fond que sur la forme une approche artistique originale en lien avec un public, une population, un territoire. C'est un croisement entre art vidéo et sonore, paroles collectées et création numérique, où les participants prennent la parole, se racontent à travers leurs objets récupérés (photos, écrits...), et créer ainsi une oeuvre participative, qui peut ensuite être restituée en public sous forme de film ou de représentation publique, en intérieur et extérieur. La Vidéo-mallette a été conçue avec une certaine économie de moyen, avec des matériaux détournés (petite valise transformée, caméra modifiée) dans une logique low-tech.



1er jour : durée 2H
Prise de contact avec les participants et explication du fonctionnement de la vidéo-mallette. Avec des outils mis à la disposition des participants (appareil photo instantané, jeux d'écritures, d'objets récoltés aux abords du lieu... les participants explorent leurs quotidiens leurs lieux de vie, mais aussi leurs histoires, par l'interprétation d'un proverbe ou tout autre élément de la culture locale, mais également l'actualité et les thèmes forts du moment. Les participants manipuleront ainsi la vidéo-mallette.

2ème jour : durée 2H + restitution
Traitement des différentes composantes récoltées : son, photos, objets, afin de préparer la vidéo-mallette. Le groupe de participants prépare la performance qui sera montrée au public en fin d'atelier. Les participants ont l'occasion de manipuler les contrôleurs (tablette Android) et ainsi explorer les objets récupérés et samplés, d'approfondir la recherche sonore, et d'utiliser des traitements vidéo en direct. Une restitution de ce travail de création peut être donnée en public.

Nombre maximum de participants : 15
Âge minimum : 6 ans

QUELQUES EXEMPLES DE RENDUS

OURO PRETO
24.06.24

NITEROI
19.06.24

RECIFE
27.06.24

ATELIERS PARTICIPATIFS / ACTION CULTURELLE

L'ATELIER «SMARFAUST-IMAGE» : UN OUTIL SIMPLE POUR INVENTER DES BANDES SONORES (XAVIER GARCIA)

Smarfaust est un ensemble d'applications gratuites développées par le Grame (Centre National de Création à Lyon) par Christophe Lebreton (Grame) et Xavier Garcia (pour la partie ergonomique et artistique). Ces applications ont l'originalité de ne faire intervenir que le mouvement du smartphone dans l'espace. Aucun pianotage n'est nécessaire, seul le mouvement du téléphone module le son produit. Les applis étant gratuites, en quelques minutes on peut constituer un choeur ou un orchestre de « Smartphonistes » qui pourront fabriquer ensemble une musique. On peut également utiliser l'outil pour accompagner un film. Le grand intérêt de Smarfaust est de vivre, quand on n'est pas musicien de formation, une expérience d'orchestre et de création collective. Les ateliers Smartfaust-image permettent de faire toucher du doigt en quelques heures les enjeux de la réalisation d'une musique de film.

L'atelier Smarfaut-image peut se dérouler ainsi :

1er jour : 2H
Chargement des applications dans les téléphones. Pratique et jeu musical dirigé. Visionnage du court métrage (Brésilien, à choisir). Choix des sons en fonction des scènes.

1er jour : 2H
Approfondissement du travail de création collective de la bande sonore. Essais. Filages. Une restitution de ce travail de création peut être donnée en public.

Nombre de participants : 30 personnes max.
Condition : venir avec un smartphone.
Age : dès 8 ans.

TELA SONORA- BIOGRAPHIES

Xavier Garcia

Echantilloneur, traitements, laptop

Compositeur et improvisateur, il est passionné à la fois par la performance en direct et par la production en studio. Élève de Pierre Schaeffer au Conservatoire de Paris, Xavier a composé environ trente œuvres électroacoustiques au sein du Groupe de Recherches Musicales de l'INA, du Groupe de Musiques Vivantes de Lyon, ainsi que dans son propre studio. Membre de l'ARFI depuis 1987, il joue de l'échantillonneur et réalise des traitements sonores pour différents groupes, ciné-concerts et spectacles, notamment l'orchestre La Marmite Infernale. Sa discographie compte quarante albums en solo ou en co-production, avec des projets tels que Metropolis, L'Effet Vapeur et Labyrinthe d'une ligne.

Jérôme Lopez

Artiste vidéo, percussioniste, traitements, laptop

Artiste graphique depuis 1998, il intègre la vidéo dans son travail depuis 15 ans, explorant une approche personnelle inspirée à la fois par le monde animal et végétal ainsi que par les arts bruts et insolites. Jérôme est également musicien et développe un travail combinant percussions traditionnelles et électroacoustiques. Outre les nombreux spectacles qu'il a organisés en tant que vidéaste (ciné-concerts) ou en tant que musicien (percussion, traitement sonore), l'artiste a créé avec la vidéo-mallette un croisement entre l'art audiovisuel et la rencontre avec un public spécifique, à travers différentes collectes, prenant la forme d'ateliers de pratiques artistiques et pédagogiques. Membre du collectif ARFI, il collabore avec divers groupes musicaux, compagnies, associations et collectifs, comme :
Plus d'informations sur http://www.jeromelopez.net

ARFI Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire

Eléna BORGNON
Coordinatrice des projets
+33 (0) 7 57 07 29 47
eborgnon@arfi.org / www.arfi.org

Lorène CLIET
Chargée de diffusion
+33 (0) 4 72 98 22 05
lcliet@arfi.org / www.arfi.org

ARFI - Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire
N° SIRET 318 164 019 00065
N° TVA FR41 318 164 019
7 Rue Alsace Lorraine, 69001 Lyon – France
+33 (0) 4 72 98 22 02
arfi@arfi.org / www.arfi.org

À PROPOS DE L'ARFI

Fondé en 1977, l'ARFI est le plus ancien collectif français de musicien·ne·s de jazz et de musiques improvisées. Sa longévité exceptionnelle est le fruit de la personnalité de ses membres, tou·te·s improvisateurs et compositeurs passioné·e·s, et de la qualité de leur relation collective, fondée sur une passion commune : la recherche, sans cesse relancée, d'énergies nouvelles dans la fabrication de la musique.

Les artistes qui composent le collectif s'investissent dans des projets de territoire à géométrie variable avec toute l'exigence qu'implique la défense des droits culturels. L'ARFI a généré une multitude de groupes, de spectacles et d'évènements en France et à l'étranger, toujours avec la volonté de toucher le public au-delà du cercle des connaisseurs

L'ARFI est subventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, la Sacem et la Spedidam.